

YO Y LO FEMENINO QUE HABITA EN MI.

CAMILO ERNESTO RODRÍGUEZ

Trabajo de grado como requisito para optar al título de:

Maestro En Artes Plásticas Y Visuales.

DIRECTORES:

JULIO CÉSAR CUITIVA RIVEROS.

MANUEL LEÓN CUARTAS

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA.

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE ARTES.

ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES.

IBAGUÉ, TOLIMA.

2016

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
Facultad de Ciencias Humanas y Artes
Programa de Artes Plásticas y Visuales

ACTA GENERAL DE SUSTENTACION

FECHA _____
NOMBRE Y APELLIDOS Camilo Rodriguez
TÍTULO DEL PROYECTO YO y lo femenino que habita en mi

El documento realizado no da cuenta de lo relatado en la sustentación. La construcción del texto es débil, no evidencia el proceso realizado, no da cuenta de las experiencias que da origen al proyecto. Se debe ampliar el concepto de género que desarrolla en el texto y ajustar las citas a normas APA. Se propone dar más peso al texto, que es lo que evidencia lo que de académico contiene el proyecto investigativo del arte en el contexto universitario.

La sustentación fue bastante amplia y evidencia el interés por la pintura y la creación artística. El desarrollo pictórico es bastante bueno.

EVALUACIÓN
3.8

Aprobado ☐ Aprobado con ajustes ☒ Reprobado ☐
Recomendación: Sobresaliente ☐ Meritorio ☐ Laureado ☐

JURADO

Firma

Nombre y Apellidos

JURADO

Firma

Nombre y Apellidos

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	7
1. RESUMEN DEL PROCESO	8
1.1. TALLER DE PROYECTOS I:	10
1.2. TALLER DE PROYECTOS II:	12
1.3. TALLER DE PROYECTOS III	17
2. DISEÑO METODOLÓGICO	28
3. MARCO TEÓRICO	29
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	32

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. (Sin título)	8
Figura 2.	10
Figura 3. Diario 01	13
Figura 4. Diario 02	14
Figura 5. Diario 03	15
Figura 6. Diario 04	16
Figura 7. (Prana)	17
Figura 8. Composición I Consagración.....	19

RESUMEN

En este proceso construyo una serie de imágenes que dan prioridad a la mujer violentada a través de la evocación de sucesos de mi pasado. El fracaso y la poesía han sido fuentes de inspiración.

Yo y lo femenino que habita mi interior se manifiesta por medio de la mancha, el lenguaje corporal, vivencias, encuentros y desencuentros vistos a partir de la pintura.

Palabras clave: Pintura, habitar, femenino, poesía.. fracaso.

ABSTRACT

In this process I build a series of images that give priority to the violated through the evocation of past events of my wife. Failure and poetry have been sources of inspiration.

I and feminine that dwells within me is manifested through the stain, body language, experiences, and disagreements seen from the paint.

Keywords: Painting, live, female, poetry .. failure.

INTRODUCCIÓN

La búsqueda de sí mismo, el encuentro conmigo; el rescate del pasado, la exploración del niño que cae en el abismo y la niña que aparece para darle la mano y llevarlo deteniendo su caída, sosegándolo; el temor por la rutinaria reiteración que se vuelve agenda del diario vivir; la mujer como alimento y su presencia interior...

Estas indagaciones, problemas, preguntas y respuestas convergen en un espacio pictórico en el cual se materializan un sinnúmero de imágenes que llegan a mí, y las cuales soy capaz de traducir por medio de la pintura. Eso me lleva a pensar en lo visual que soy; en el por qué de mi elección, que puede ser considerada anacrónica, aunque para mí sea el medio actualizado con el cual hallo un modo de concretar imágenes y acontecimientos que me afectan y por ello suscitan una necesidad desmesurada por pintar, aplicar pigmento sobre un soporte y crear imágenes que me lleven a descifrar preocupaciones, preguntas, intereses y gustos.

Por esto mismo, el espacio pictórico, a pesar de sus límites, de su marco, es un campo infinito, desbordado, vital, visual, sensorial, autobiográfico que no se puede reducir a una tabla o un lienzo, pues es donde el pintor (En este caso yo) termina por exponerse, mostrarse y descifrarse.

Todo esto me lleva a que tome la decisión no tomada exclusivamente en la universidad, “pues pinto hace un tiempo”, por la pintura como medio de exploración de mí mismo, evidencia de mi pasado, espejo de mis demonios; la necesidad de crear una imagen concreta aunque ofrezca múltiples lecturas y sensaciones.

Por eso elegí la pintura, por ello escogí ser pintor. Por eso este texto dilucidará momentos claves y sentimientos que me empujan a llevar a cabo la acción pictórica.

1. RESUMEN DEL PROCESO

Figura 1.

Fuente: El autor

Tonada del azar- Te he encontrado alma mía, después de tanto tiempo te encontré distraída mientras caminaba y en forma indecisa mis pasos extraviados parecían perderse. Pero hoy te vi, en las palabras de algunos hombres y mujeres que como dardos rememoran y nos dejan en el limbo del ayer, también en los sueños de los mismos y en sus ansias de vivir. Me ayudaste a ver lo desconocido, sentir la diferencia en cada paso, la repetición y la nube pasajera. Alma mía te buscaba fuera de mí y muchas veces no dijiste nada

Sugerir el inicio de mi proceso creativo a partir de las asignaturas de taller de proyecto I, taller de proyectos II y Taller de proyectos III, resultaría ingenuo, puesto que, el interés por la pintura no se remonta al inicio del proyecto de grado, ni siquiera a los primeros semestres de la carrera.

Dicho interés se debe ubicar mucho antes, hace años, durante viajes a través de Latinoamérica en bus, en bicicleta o simplemente a pie.

Por otro lado el acercamiento a la poesía, a la poesía versificada, poesía libre y poesía visual; se convirtieron en otro atenuante para intentar expresar un sinnúmero de vivencias que se iban sumando en mí, en cada viaje que realizaba. Así, las primeras imágenes que se concretaron fueron por medio de la poesía.

En este punto cabe aclarar que durante mi proceso creativo, la escritura tuvo un factor fundamental, ya que se convierte en otro modo de registrar no solamente el pensamiento, también dilucida momentos realizados en el espacio pictórico; se hace una herramienta de registro equiparable a la fotografía. Por esto mismo, como evidencia se irá mostrando fragmentos de una especie de diario en el cual se iban depositando sensaciones que acompañaban el quehacer y las jornadas entregadas a la pintura.

Por ello, sería necesario hacer una extensa autobiografía para lograr localizar todos los susodichos momentos, mi relación con la pintura y con los temas que rondan mis sensaciones y que busco fijar por medio del pigmento aplicado sobre un soporte.

Sin embargo, me centraré en los tres momentos mencionados en los que se requieren para culminar el proyecto de grado, pero antes mencionando como antes de iniciar la carrera y por supuesto el taller de proyectos. Se suscitó en mí el eje temático de la mujer, mi relación con ella, la mujer o parte femenina que habita en mí, también las complejidades del ser mujer y cómo ésta es violentada o percibida socialmente. Pensar estas múltiples causas y efectos, llevaron a quererlas concretar en el espacio pictórico, a plasmarlas y materializarlas como un modo de evidencia de mi misma vida.

De la misma manera y paralelamente, adelantar una exploración de elementos y herramientas pictóricas que harían proclive la relación entre el medio usado: la pintura y el tema surgido: La mujer. No obstante, el fin de esa búsqueda no termina por ser la mujer fundamentalmente, esta temática es sólo una excusa para comprender lo que buscaba y exploraba: mi “Yo”.

Por esto hacer un resumen como denota el mismo nombre del capítulo es únicamente un recorte, puede que pequeño o grande, sí, significativo de mi proceso creativo, artístico y pictórico; puesto que, como he traído a colación

anteriormente son un sinnúmero de situaciones que confluyen con la pintura y mi vida.

A continuación intentaré segmentar y especificar cada momento de mi proyecto de grado dividiéndolos respectivamente en taller de proyectos I, II y III.

1.1. TALLER DE PROYECTOS I:

Figura 2.

Fuente: El autor.

El encuentro. Es un paso fugaz Una caricia no fingida Furtiva y veraz... De genuino
respeto y alto abolengo Sin condiciones ni miramientos. El resto... Etiquetas y
arandelas de opacos colores. Seguidamente El segundo eterno la última mortaja, el
último aliento

Durante este momento de mi proceso busqué generarme varias inquietudes que he venido teniendo en el acercamiento con la pintura específicamente planteándolo a partir del significado que se le da a la mujer en el entorno en que vivo. En esa búsqueda plástica y poética, no solo quiero mostrar la acción de

pintar, sino plantear a partir de la imagen y escrito, la vivencia de la mujer violentada, desmembrada, amada, explotada. Teniendo un acercamiento poético y plástico con el encuentro femenino que también habita en mí.

En los anteriores planteamientos 1, le di significancia al color y a ese lenguaje arcaico y tenso que mostré en un contorno variable y a la vez estático, hubo un dinamismo que en muchas ocasiones me envolvió, el tema tuvo varios ritmos, estados, movimientos, muto de lo oscuro a lo claro y surgieron dudas que aún persisten, en cuanto composición, paleta de color, tamaños, vivencia.

De igual manera, se podría suponer que este es el punto de partida de mi proceso, y en cuanto a taller de proyectos es así, y lo mencionado en párrafos anteriores constituye las intenciones que me movieron. Desde lo conceptual y desde lo pictórico. En ese sentido hallar y recordar de nuevo palabras de Kandinsky se hicieron trascendentales, puesto que el color es la primera incertidumbre que me llamó a explorar el espacio pictórico.

El color como modo de sentir, de percibir, de mostrar la interioridad que se desborda en mi mismo; por supuesto en el primer taller de proyecto estaba latente la idea de esa mujer violentada, desmembrada, amada, explotada que me perturba y perturba el encuentro femenino que habita en mí; no obstante la exploración por medio del color se hace preponderante, además alentada por las palabras de Kandinsky como lo podemos ver en las siguientes citas. Kandinsky en *De lo espiritual en el Arte*, nos dice:

“Cuando se alcanza un alto grado de desarrollo de la sensibilidad, los objetos y los seres adquieren un valor interior, y, finalmente, un sonido interior” (p. 56)

“La relación inevitable entre color y forma nos lleva a observar los efectos que tiene la forma sobre el color” (p. 62)

“El artista debe ser ciego a las formas “Reconocidas” o “No reconocidas”, sordo a las enseñanzas y los deseos de su Tiempo. Sus ojos abiertos deben mirar hacia su vida interior y su oído prestar siempre atención a la necesidad interior” (p. 75)

Esas palabras de Kandinsky se hacen verdades para mi proceso; son reveladoras en cuanto a mi relación con el color dentro del espacio pictórico y

cómo podría ir configurando la relación de mis creaciones pictóricas con la problemática que pretendo abordar.

1.2. TALLER DE PROYECTOS II:

Durante taller de proyectos II es cuando más hay una producción pictórica de mi proceso creativo, allí se usan y exploran múltiples formatos, hasta llegar al gran formato. Las grandes dimensiones permiten tener otro tipo de vivencia con la pintura, no solamente por el trabajo dispendioso que requiere técnica y compositivamente, sino por todo aquello que puede llevarse a cabo en un espacio pictórico que resulta gigante. El gesto que se emplea es otro, la preparación de pigmentos es diferente; el color explota, se desborda; por todo esto el cuerpo cambia frente a la pintura, frente al espacio.

Estas reflexiones me empujan a usar y adherir otros medios a mi propuesta para lograr captar mi cuerpo durante esta acción, por esto, emplear el registro por medio del video para repensar mi quehacer, al igual que poder registrar otras acciones que se asocian y son paralelas a mi propuesta, como filmar mi acción pictórica conjunta a un performance en el cual el cuerpo de la mujer es utilizado como un modo de pintar sobre el soporte.

También en este periodo de tiempo comienzo a emplear la palabra como otro tipo de registro de mi relación con la pintura, con la metodología que voy hallando para conseguir resultados desde la pintura, por esto mismo, la creación de una especie de diario dónde deposito pequeñas anotaciones asociadas a mi percepción, lo que pensaba y sentía al pintar o al pensar qué iba a ser aquello que quería pintar.

Así, la escritura se convierte en otro modo de registro, de nutrir mis creaciones pinturas, de pensarlas y reflexionarlas; en otras palabras de poner de manifiesto y fijar mis pensamientos en palabras a las cuales recurrir para luego intentar comprender esas imágenes que producía, esos sentimientos que materializaba por medio de la pintura, que convergían con la mujer, con su imagen, su similitud, su pasión y dolor. Estos son algunos fragmentos de dichas notas:

Figura 3. Diario 01

82
Una mañana me quede pensando en lo encasillado
que habita mi pintura, el mismo punto fijo en un
de cuatro paredes viejas semejantes a un gran
carcomido, que posee germen de desesperación,
falta de fe y en muchas ocasiones carente de ser.
Me ^{enfauca} detengo y miro ese ^{viejo} trazo que me lleva de nuevo
a ese punto fijo, la duda
El gran temor, el intentar no repetir la misma se-
ñal de nuevo en esa "repetición" o pérdida del control.
Observe esa línea paralela que pareciera que no lle-
ga a ningún lado
la imagen también
se desploma.
Se viene a pique
hora.

ARTIST

Fuente: El autor.

Figura 4. Diario 02

la muerte, esa mujer que habita el interior, el
el hijo, el padre, la náusea y las ganas de
y seguir callando.
Juego entonces con la idea del perdedor
Doy mas pinceladas a un cuadro hostigador,
convinciente, persuasivo, turbio.
Que al final no satisface.
Algo violento que se traduce como esa parálisis en
mi vida, el miedo que no me abandona y hace
que me lance burbujas de jabón en la cara
II Composición I
Quiero romper con la idea de hallar en la
pintura una simple imitación de la naturaleza
o el retrato de algo concreto, que traiga con
ello cierta interpretación
Pero llegar a la ^{desmitificación} abstracción ^{de una figura material} no es fácil.

Fuente: El autor.

Figura 5. Diario 03

los efectos que tiene esta última sobre el color,
la forma silueta aunque se reduce casi a una forma geométrica de un cuerpo parado, poseen en sí misma un sonido interno, con puntos identificables en ella, invariables.
Determinados colores son realzados por determinadas formas y ~~opos~~ mitigados por otras de todas maneras los colores calidos ~~en~~ ~~la~~ que ocupa casi toda la superficie del cuadro, le da una resonancia. Significa
- no hablar de cuadro -
hablar del espacio pictórico -
de donde parten mis imágenes?

Fuente: El autor.

Figura 6. Diario 04

~~El movimiento~~
El proceso nace a partir del sonido en mi propia
escucha abierta a esa dimensión del tiempo y el
instante.
Elegí la mujer como punto de partida, ~~esa mujer~~
~~de la mujer maltratada~~, ~~esa mujer~~ que
grita ~~en dolor~~ y calla ~~en dolor~~, con pánico
y el desinterés de una sociedad menguado por
el odio.
El trazo ^{frio y} oscuro ~~en la figura~~ del que merodea la
figura de abajo le da cierto protagonismo con los
tonos cálidos, ~~entre~~ entre amarillos y rojos en el
plano general del cuadro, donde predominan dife-
tipos de matices. la figura ^{Parada} que genera tensión,
~~es la~~ silueta pintada de negro y ~~trazada~~
que traseca y clarea con los...

Fuente: El autor.

1.3. TALLER DE PROYECTOS III

Figura 7. (Prana)

Fuente: El autor.

Un carro viejo y desgastado adorna la entrada de un salón de clases. Expuesto a los rayos del sol, abandonado a su suerte, de color lúgubre, un poco más claro que el metal corroído, semejante al de la tierra seca y escarpada. Sin una llanta y volcado a mi espalda contemplo este carro qué espera el recuerdo del niño que hace ya poco tiempo lo ha abandonado

En este punto, próximo a culminar mi proyecto de grado, en el sentido académico, ubicado en el ámbito universitario, puesto que terminarlo al estar vinculado a mi existencia resultaría ilógico, ya que se ha ido tornando en mi con una cercanía enorme.

Por eso, la náusea que recorre mi estado al sentir la repetición como agenda de vida, la pérdida de un amigo, el continuo fluir de mis aguas turbias, lo que construyo y destruyo, las sobras, el cuerpo sin órganos, lo femenino como alimento, lo que soy, sumergiéndome cada vez más en las aguas profundas de mis lánguidos acantilados.

Para poder llevar a cabo este proceso, fue necesario enriquecerme un poco del pasado, de mi mismo, complementado con algunos textos de autores, Carlos Castaneda, Viaje a Ixtlan. Deleuze y Guattari, Cuerpo sin órganos.

También, el tema anterior era lo femenino que habita mi interior, la mujer como sinónimo de fortaleza, la que genera conciencia de vida, dadora de luz, la privada, habitada y humillada.

La mujer como símbolo de protección.

Expresar mi sentir como mi otra parte, lo que habita mi interior, vive lo que siento, Ese mismo niño que experimenta la caída y la niña que toma su mano he invita a volar. Esa otra parte, ligada a la tierra, objetiva y menos abstracta. Los demonios silenciosos. El grito el dolor...

De este modo, en el plano pictórico ya no solamente el color toma potencia en dicho espacio, ahora, yo mismo me inserto en él y hallo un modo de corporizar

mi pintura, la inclusión de otros cuerpos que se vinculan con el mío y el uso de grandes formatos vinculando la acción performática a mi manera de pintar.

En realidad este punto de mi trabajo de grado, en gran medida es cuando recolecto y termino por reflexionar aquellas decisiones que fui tomando a lo largo de proyectos de grado I, II y III en cuanto a lo pictórico relacionado a mi vida, al tema de la mujer, al final de cuentas en esa exploración del YO; también tener consciencia de la dificultad suscitada al intentar escribir acerca de mis pinturas, de mi acción y de las imágenes que resultaba, ya que, muchas veces las palabras se me hacen ajenas y las cosas que quiero decir de manera clara no llegan a ser traducidas en letras, sino en color, en pintura

Figura 8. Composición I Consagración

Fuente: El autor

Consagración

"La que muerde arranca en pedazos y no para,

Limpia las penas, besa la llaga

Te da la mano

La buena

La mala.

La culpable de la epidemia

Razón, malicia, condena y plaga

Y la triste por tenerla

Sufrirla, llorarla, contagiarla.

Soy la hambrienta, leprosa, con sed y sin fama

Es lo mismo

Es lo mismo y no es nada.

La humilde condenada

Que te muerde y besa la llaga

Te da la mano; también la arranca,

La culpable

La inocente

La hermana

Tu hambre y tu fama.

Soy consagración

La madre

La hija

El llanto que bendice, atrapa y mata".

El día...

Sus rutilantes misteriosas formas

Tocó puertas; nadie espera.

El sol sale

Con lluvias negras

Tormentas eléctricas

Lluvias torrentosas y lluvias silenciosas.

Oh cáliz mañanero!!!

Que himnos entonan pájaros tu llegada

Que alegre danza cortejan gaviotas

Que sueños tocan fondo en este parque de cemento y clavel?

Las 12 en el campanario

Sonaron las campanas y rememoro el pasado.

Que cobarde me he vuelto.

Mis huellas son la incertidumbre del mañana

Donde voy; que importa

Donde llegare; que importa, nada importa

La memoria habla

Pobre mujer dices...

Te compadezco?

Que hambre en vano habita tu llegada?

Escucha tu yo pecador

Ciégalo!!

Arráncale los ojos sin sentenciar culpas.

El tiempo pasa Consagración?

Te mató en silencio

Te mató y cultivo una canción sonriendo

Lloras, sufres y así te mató

-el silencio llegará en las sombras-

Me canse de buscar,

Que el infinito guarde un instante de sonrisas en los labios

De esta mujer que esta muriendo

Que agradece al mundo lo que da.

Una desgracia, el tedio y esta respuesta.

Un canto de sangre

Otro canto de sangre

Varias gotas de agua.

La mar habla

Me alaba un pájaro. .

Pasan los carros

Las hojas caen

caen y no han muerto.

Desprende te

No te mueras tanto.

"Calle desierta

El niño en la esquina ponía velas encendidas frente al poste de luz. Era inevitable el frío,

La hermosa luz del día se había extinguido, la noche canturreaba junto con el chillido del

Niño y sus velas en el poste".

Hoy es un día donde los vientos celestiales danzan con nosotros

Y escupo al cielo estas lágrimas

Se gasta la vida

Se pierden años vividos

Y los no vividos esperan atentos el extravío

-tu frío es más que tu tortura-

En la plaza se escuchan llantos...

Llegaron pájaros, cantaron, se fueron

Libertad!!!

Porque te escondes?

Cómo te condenan quienes te subastan como obrade arte?

Silencio!!!

Redoblan los tambores del alma...

Hay un callejón oscuro en el cráter memorial

Que aumenta la necesidad

Lo convirtieron en la fuente salvadora

Predicador

Ahoga la lastima

Úntate de barro.

Estoy llegando

De repente escribo

Desafiando la técnica

Viajo tranquila; al viento inhalo

Soy un poco tonta

También el demonio riendo

Luego...

me confunden los delirios

Y la verdad

Me tienes frente

Cómo me engaño,

Invítame a tu juego

No lo olvides

Recuérdalo

Tengo lo que quiero

Un plan en la cabeza

El engaño sentencia

El reflejo te inspiración

-el arte postmoderno-

"Colmado de nuevos talentos"

Una vela encendida

La mano abierta

Un barco de papel al río

Un poste

Una oración

La dialéctica...

Se opaca el mundo y descendiendo otro escalón

Al frío pueril de inconsecuencias

Sílabas mal pronunciadas

Temores entre cortados

Pensamientos, miedos, dolores...

Tocaste fondo fuente de conocimiento?

Mira lo que hiciste

Arranca este escrito

Despréndeme

Censúrame

Tengo sed

Agua!!!

Agua!!!

Me llene de carne

La epidemia ataca

Congestiona el alma.

Vomite

Pensamiento, temores, miedos, dolores.

Lejos de aquí el caos sonrío

Dentro la oscuridad corteja

Pasan ideas

Relucientes brotan mi finita memoria

Consagración.

En tus pupilas

Hierve la sangre que derraman

Las penurias que llevas dentro

En mis pupilas...

La triste vaga idea de renacimientos se endurece

Al fijar los ojos en el plomo que cae del cielo.

Alegría! !!

Alegría! !!

"Viva la patria querida"

Ahh

Bastado cerebro

Mírame

Tranquilo

No temas

Sólo son lágrimas que muerdo.

Extraviado y pesaroso

Manipulando, sigues corrigiendo en vano los lamentos

El trabajo

La invención

Bombas

La infección

Facultades y órganos de desentendimiento

Cuanta basura

Tanta sentencia

Cuanta resistencia

Se me caen los dientes

Me he quedado ciega

Basta de arrepentimientos!!!

Voces de aliento derrama la noche

Voces de aliento...

Almas en pena.

Tocó las puertas...nadie espera.

Mírame!!!

No te engañes

Te carcome la lastima abandonar el poder

Ocurrencias

Gracias por las flores

Esperanzas

Dios esta muriendo

Que cobarde me he vuelto

"Sudamérica, mujer caucásica fue hallada sin vida, se quitó los ojos con una cuchara

Y los congeló, dejó una nota con su expresa voluntad de preservarlos vivos hasta su retorno"

Fue lo ultimo que alcanzó a escribir...y ahora estoy leyendo.

2. DISEÑO METODOLÓGICO

La manera de trabajar durante proyectos de grado I, II, y III resultó bastante similar, primero que todo por los tutores que mantuve durante mi proceso, que no siempre fueron los titulares, pero que si eran a los que recurría cuando tenía dudas y preguntas. Por ello, tener como tutores o podría decirse interlocutores a las mismas personas hacen que el trabajo avance de un modo más eficaz que al cambiar, además es importante resaltar que dichos tutores tenían conmigo una afinidad ya que la pintura es realmente cercana a ellos y hace parte de su producción artística.

Por otro lado, otro elemento que no llevó a ir cambiando durante el camino el abordaje y la elección del tema, ni del medio, fue mi trabajo con la pintura que antecedía mi vida académica, esto se convirtió en un bastión que me dio cierta seguridad de lo que estaba haciendo y frente al logro y resultado al que quisiera llegar.

De este modo, se podría resumir mi metodología como: pintar de una manera desbocada, explorar directamente con el pigmento, el color, el gesto, las dimensiones del soporte, los demás medios que podía adherir a mi propuesta: ya sea para registrar o para pintar de igual forma. La implementación del cuerpo, no solamente de las modelos sino el mío. El reconocimiento de mi cuerpo a través de la pintura y el tema preponderante en mi producción pictórica y artística: La mujer.

Así, pintaba, exploraba y dialogaba con mis tutores, los cuales direccionaban mi proceso por medio de recomendaciones, de sugerencias y referentes tanto teóricos como artísticos.

3. MARCO TEÓRICO

Aparte de las voces que recogía de mis tutores y distintos maestros con los cuales sostenía un diálogo y de los cuales recibía puntos de vista y sugerencias; también, por sugerencia de ellos aparecen otros referentes que podríamos llamar teóricos o conceptuales que generan en mi propuesta una serie de interrogantes y cuestionamientos que terminan por nutrirlo.

Mi propuesta como expuse en páginas anteriores se inicia primero que todo, antes de ingresar al ámbito académico y por otra parte, alejado de la imagen como tal, puesto que mi primer acercamiento se dio con la poesía. La palabra musical y rítmica que permite la creación de imágenes poéticas a partir de la palabra misma. En ese sentido, mi primer acercamiento a la creación de imágenes estaba dado, no dese la pintura sino desde la poesía. Por esto mismo la decisión de recurrir a los versos para complementar la experiencia de la imagen pictórica creada por mí. Durante mis sustentaciones lleve a cabo lecturas en voz alta de versos que tienen un vínculo directo con mis obras pictóricas.

De este modo la poesía ha sido un acompañante inexorable de mi proceso, durante, antes y después de él.

No obstante esas voces que le daban cuerpo y solidificaban mi propuesta, no solamente se hayan en la poesía, en los versos. Hubo un referente el cual resultó tremendamente significativo; ya que convergía con mi búsqueda en cuanto al color, la forma, la relación con los objetos y el rol del artista. Kandinsky y su libro de lo espiritual en el arte, tiene en mí un impacto revelador, que hace que esté de frente a mis obras y el gesto pictórico se haga más preponderante.

El artista ruso dice que: “Cuando se alcanza un alto grado de desarrollo de la sensibilidad, los objetos y los seres adquieren un valor interior, y, finalmente, un sonido interior” (p. 56). Frases como está hacen que piense precisamente en esa búsqueda del yo que llevo acabo a través de mis pinturas, de esa pesquisa por la mujer interior, su sonido, su sensibilidad su vínculo con mi creación y mi vida.

Sin embargo, Kandinsky no sólo me dice acerca de esa relación indisoluble entre el pintor, su pintura y su entorno. Sus pensamientos alrededor del color y la forma

coinciden con inquietudes que me movieron desde el principio de taller de proyectos en cuanto al color, la forma y el lugar que ocupa dentro del espacio pictórico. “La relación inevitable entre color y forma nos lleva a observar los efectos que tiene la forma sobre el color” (p. 62); lo anterior terminó por repercutir en el abordaje que lleve a cabo en cada obra pictórica que iba adelantando, inmiscuyéndome en el espacio pictórico, comprendiendo la dimensión de cada soporte, el gesto que debía emplear y mi relación del cuerpo directamente con el cuadro. Ante esto el color iba tomando cuerpo, iba siendo fundamental, a tal punto de convertirse en forma como tal, en cuerpo como tal dentro del espacio pictórico.

Por otro lado, Kandinsky prosigue vinculado a mi propuesta desde el lado conceptual, no porque hable de la mujer cómo tal, o de la búsqueda del yo, sino por su sensibilidad frente al rol del artista en relación a su exterior y a la vez su interior: “El artista debe ser ciego a las formas “Reconocidas” o “No reconocidas”, sordo a las enseñanzas y los deseos de su Tiempo. Sus ojos abiertos deben mirar hacia su vida interior y su oído prestar siempre atención a la necesidad interior” (p. 75). Esa frase sintetiza en gran medida mi propuesta, mis intenciones y pretensiones.

Sin embargo, hay otro elemento clave en mi proceso creativo, no sólo el color y la forma son protagonistas aparte de la mujer; junto a estos aparece el cuerpo y es ahí donde otro referente preponderante resulta ser Gilles Deleuze principalmente por su texto ubicado en mil mesetas, ¿Cómo hacerse un cuerpo sin órganos? El cuerpo con el correr de cada taller de proyecto se iba dilucidando con una importancia cada vez más significativa, puesto que, pintaba cuerpos, pintaba con el cuerpo y mi acto pictórico en sí se transformaba en cuerpo; en otras palabras, era una convergencia de múltiples cuerpos que constituían el mío, el propio y esa búsqueda de la mujer, de la parte femenina que habita en mí. Todo esto movido por intensidades, por el deseo que me atravesaban, Deleuze relacionado al cuerpo sin órganos lo dice así: “Un CsO esta hecho de tal forma que sólo puede ser ocupado, poblado por intensidades. Sólo las intensidades pasan y circulan. (p. 158)” y es precisamente esas intensidades las que dotan de movimiento y sensaciones a mis obras pictóricas, el encuentro de esas intensidades que circulan, pasan y traspasan el espacio pictórico generan

un diálogo entre la forma, el color, el tema, el soporte y el autor de las piezas, es decir yo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Deleuze, G y Guatarri, F (2010) *Mil Mesetas: Capitalismo y esquizofrenia*.

Editorial Pre-textos.

Kandinsky, V (1992) *De lo espiritual en el arte*. LUAL.

	SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD FORMATO DE AUTORIZACION DE PUBLICACION EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	Página 1 de 3
		Código: GB-P04-F03
		Versión: 01

Los suscritos:

CAMILO ERNESTO RODRÍGUEZ	con C.C N°	11.323.625 de Girardot
	con C.C N°	
	con C.C N°	
	con C.C N°	
	con C.C N°	

Manifiesto (an) la voluntad de:

Autorizar ☒

No Autorizar ☐ Motivo: _____

La consulta en físico y la virtualización de **mi OBRA**, con el fin de incluirlo en el repositorio institucional de la Universidad del Tolima. Esta autorización se hace sin ánimo de lucro, con fines académicos y no implica una cesión de derechos patrimoniales de autor.

Manifestamos que se trata de una OBRA original y como de la autoría de LA OBRA y en relación a la misma, declara que la UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, se encuentra, en todo caso, libre de todo tipo de responsabilidad, sea civil, administrativa o penal (incluido el reclamo por plagio).

Por su parte la UNIVERSIDAD DEL TOLIMA se compromete a imponer las medidas necesarias que garanticen la conservación y custodia de la obra tanto en espacios físico como virtual, ajustándose para dicho fin a las normas fijadas en el Reglamento de Propiedad Intelectual de la Universidad, en la Ley 23 de 1982 y demás normas concordantes.

La publicación de:

Trabajo de grado	☒	Artículo	☐	Proyecto de Investigación	☐
Libro	☐	Parte de libro	☐	Documento de conferencia	☐
Patente	☐	Informe técnico	☐		
Otro: (fotografía, mapa, radiografía, película, video, entre otros)					☐

Fecha Versión 01: 19-06-2015

	SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	Página 2 de 3
		Código: GB-P04-F03
		Versión: 01

Producto de la actividad académica/científica/cultural en la Universidad del Tolima, para que con fines académicos e investigativos, muestre al mundo la producción intelectual de la Universidad del Tolima. Con todo, en mi condición de autor me reservo los derechos morales de la obra antes citada con arreglo al artículo 30 de la Ley 23 de 1982. En concordancia suscribo este documento en el momento mismo que hago entrega del trabajo final a la Biblioteca Rafael Parga Cortes de la Universidad del Tolima.

De conformidad con lo establecido en la Ley 23 de 1982 en los artículos 30 “*...Derechos Morales. El autor tendrá sobre su obra un derecho perpetuo, inalienable e irrenunciable*” y 37 “*...Es lícita la reproducción por cualquier medio, de una obra literaria o científica, ordenada u obtenida por el interesado en un solo ejemplar para su uso privado y sin fines de lucro*”. El artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “*los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores*” y en su artículo 61 de la Constitución Política de Colombia.

- Identificación del documento:

Título completo: **YO Y LO FEMENINO QUE HABITA EN MI.**

Trabajo de grado presentado para optar al título de: **Maestro En Artes Plásticas Y Visuales.**

- Proyecto de Investigación correspondiente al Programa (No diligenciar si es opción de grado “Trabajo de Grado”):

- Informe Técnico correspondiente al Programa (No diligenciar si es opción de grado “Trabajo de Grado”):

- Artículo publicado en revista:

- Capítulo publicado en libro:

- Conferencia a la que se presentó:

Fecha Versión 01: 19-06-2015

	SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD FORMATO DE AUTORIZACION DE PUBLICACION EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	Página 3 de 3
		Código: GB-P04-F03
		Versión: 01

Quienes a continuación autentican con su firma la autorización para la digitalización e inclusión en el repositorio digital de la Universidad del Tolima, el:

Día: 24 Mes: 04 Año: 2017

Autores:

Firma

Nombre:	CAMILO ERNESTO RODRÍGUEZ		C.C.	11.323.625 de Girardot
Nombre:	_____	_____	C.C.	_____
Nombre:	_____	_____	C.C.	_____
Nombre:	_____	_____	C.C.	_____

El autor y/o autores certifican que conocen las derivadas jurídicas que se generan en aplicación de los principios del derecho de autor.

Copia:

Facultad: **FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE ARTES.**

Programa Académico: **ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES.**

Fecha Versión 01: 19-06-2015